Facultad de Información y Comunicación
Instituto de Comunicación

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Nombre del curso: *Edición*		Año de elaboración del Programa: 2015
Nombre abreviado: *Edicion* (Será completado por Bedelía)	Código: (Será completado por Bedelía)	Estado: Aprobado
Carrera: Licenciatura en Comunicación	Ciclo: Profundización	
Curso ofrecido como electiva para otros Servicios Universitarios: No (Será completado por la Comisión de Carrera)	Común / Optativo: Optativo	Créditos: *9* (Será completado por la Comisión de Carrera)
Tipo Orientación: Seleccionar — **Orientaciónes Curriculares** (Será completado por la Comisión de Carrera)		
Cine, TV y Audiovisual - Optativa		
Módulo(s): (Será completado por la Comisión de Carrera)	☑ *Lenguajes y Medios* ☐ *Metodología* ☑ *Profesional-Integral* ☐ *Sociedad, Cultura y Políticas de Comunicación* ☐ *Teoría y Análisis de la Comunicación*	
Departamento o Área/s *Audiovisual*		Semestre/s: ☐ *1ro:* ☐ *2do:* ☐ *3ro:* ☐ *4to:* ☑ *5to:* ☐ *6to:* ☐ *7mo:* ☐ *8vo:*
Tipo de curso: Teórico-Práctico (Será completado por la Comisión de Carrera) Descargar Tipología de Cursos		Turno/s: ☐ *Matutino:* ☐ *Vespertino:* ☐ *Nocturno:*
Docente/s responsable/s del curso		*LUIS DUFUUR* *FEDERICO PRITSCH*

A partir de aquí, la información deberá ser aportada por el/los docente/s responsable/s del curso

	Docente/s encargado/s del curso (pueden coincidir o no con el docente responsable)	*FABIAN AROCENA* *FEDERICO PRITSCH*
	Docente/s invitado/s al curso	

Forma de evaluación:

☐ *Parciales (Individual)* ☐ *Parciales (Grupal)* ☑ *Trabajos Prácticos (Individual)* ☑ *Trabajos Prácticos (Grupal)* ☐ *Examen (Individual)* ☐ *Examen (Grupal)*

☑ *Trabajo de Pasaje de Curso (Individual)* ☐ *Trabajo de Pasaje de Curso (Grupa;)* ☐ *Informe (Individual)* ☐ *Informe (Grupal)* ☐ *Monografía (Individual)* ☐ *Monografía (Grupal)*

☐ *Producto u Obra (Individual)* ☐ *Producto u Obra (Grupal)* ☐ *Control de Lectura (Individual)* ☐ *Control de Lectura (Grupal)*

Descargar Normativa del Plan referida a este asunto

Régimen de asistencia: Asistencia obligatoria (75%)

Horas semanales de aula: *3*

Horas semanales de trabajo estudiantil (estimadas): *3*

Modalidad de cursado:	Presencial	Créditos incrementales (en caso de corresponder):	Sí

Explicite en forma más detallada la modalidad de evaluación elegida (sin límite)*:

Tres ejercicios de carácter parcial durante el curso:
1- Ejercicio de exportación de video (configuración de formatos)- Puede ser individual o en grupo de hasta 3 personas.
2- Realización de videoclip (en base a material de video, música y fotografías a elección del estudiante, utilizando las herramientas vistas hasta ese momento). El trabajo debe ir acompañado de una fundamentación sobre las decisiones y criterios utilizados en la edición. Puede ser individual o en grupo de hasta 2 personas.
3- Guión técnico inverso (reconstrucción de guión técnico a partir de escena planteada)- Puede ser en grupos de hasta 4 estudiantes.

Trabajo final:
A partir de materiales en bruto de cortometrajes documentales, realizar la edición de dicha pieza aplicando todas las herramientas y nociones aprendidas en el curso. Deberá estar acompañado de una fundamentación que argumente cada decisión, vinculando con los aspectos teóricos y prácticos trabajados en el taller. (este trabajo tiene una ponderación del 75% de la calificación final)

Aquellos estudiantes que entreguen el trabajo final en la última clase y estén interesados en generar créditos incrementales, podrán realizar otro trabajo de mayor complejidad que el propuesto como trabajo de pasaje de curso, que consistirá en la edición de un corto o mediometraje documental (de entre 20 y 30 minutos) en base a los materiales en bruto y un primer guión o escaleta como guía. El estudiante contará con instancias de tutorías con los docentes para trabajar en los avances del trabajo. El cupo de estudiantes que podría trabajar en esta modalidad sería de 5, por lo cual, de ser mayor la cantidad de interesados, tendrían prioridad aquellos que hubieran obtenido mejor calificación en el curso.
Para esta modalidad, también quedamos abiertos a posibles articulaciones con la UDIFU y otras Unidades Curriculares para generar trabajos que -cumpliendo con las características formativas complementarias que implican esta modalidad- puedan estar vinculadas a experiencias de extensión o actividades en el medio, y/o puedan integrar y articular conocimientos de otros cursos del Área Audiovisual y de la carrera.

Breve resumen de la actividad curricular (máximo 500 caracteres)*: restan:4

Taller de práctica y experimentación en la edición audiovisual que busca brindarle al estudiante un método de trabajo para editar, a la vez que le da herramientas para profundizar y desenvolverse frente a distintos programas de edición de video. El curso se propone por un lado, generar los conocimientos técnicos básicos para la edición, y por otro -y en paralelo- trabajar en torno al montaje de forma más integrada a otros aspectos del lenguaje audiovisual, conectando así técnica y lenguaje.

Objetivos del curso (sin límite)*:

(generales y específicos)

Objetivo general:
- Brindar herramientas en torno a las técnicas de la edición audiovisual que permitan a los estudiantes la solvencia necesaria para enfrentar futuras realizaciones.

Objetivos específicos:
- Manejo fluido del programa Adobe Premiere Pro, y conocimiento básico (con énfasis en sus diferencias y similitudes) del Final Cut Pro así como algunos programas libres disponibles para Linux.
- Conocer los flujos de trabajo y aspectos de organización del material, tanto para ficción como para documental.
- Impulsar la creatividad y experimentación de los estudiantes en torno a la edición audiovisual.
- Trabajar los conceptos de unidad y coherencia, así como los de ritmo y continuidad.
- Conocimiento acerca de las implicancias de trabajar con diferentes sistemas operativos, formatos y códecs de video.
- Conocimientos básicos de postproducción de imagen y video.

Conocimientos previos recomendados (sin límite)*:

Sería deseable que los estudiantes hayan aprobado el curso de “Lectura y visionado”, “Comunicación sonora” e “Imagen I”, y que estén cursando en paralelo “Introducción al lenguaje cinematográfico y producción” y “Fotografía cinematográfica”.

Metodología de trabajo (sin límite)*:

(detallar actividades previstas con los/as estudiantes)

Los estudiantes se dividirán en grupos de 4 personas para trabajar sobre los programas de edición mientras el profesor muestra las herramientas, y para realizar ejercicios prácticos en grupo. Se realizarán varios ejercicios en clase, como forma de poner en práctica y aprehender los aspectos trabajados anteriormente, y en este caso el docente irá acompañando los grupos de forma más personalizada, problematizando y facilitando respuestas a partir de la tarea que los grupos llevan adelante.

Por otro lado, son fundamentales los trabajos de aprobación de curso como ejercicios de mayor envergadura que insumirán varias horas de trabajo a los estudiantes y que serán motores para el aprendizaje. Se incentivará a que los estudiantes hagan uso de las clases de consulta para ir mostrando “primeros cortes” de sus trabajos y teniendo devoluciones más personalizadas.

Se propone partir de la práctica, la experimentación con mayores niveles de libertad, para a partir de ellas problematizar la práctica de la edición y el montaje, poniendo sobre la mesa diferentes teorías fundamentales en la historia del cine, diferentes modelos o paradigmas, visionado crítico de diferentes escenas, tanto de clásicos del cine como de ejercicios de estudiantes.

Contenidos del curso (sin límite)*:

1- Presentación. Intercambio y nociones sobre diferencia edición/montaje. División en grupos. Nivelación sistema operativo MacOsX; diferencias y similitudes con Windows.
2- Formatos y códecs. Fundamentos básicos. Distintos usos. Codecs de filmación, de edición, de tránsito y de máster. Ejemplos. Introducción a software de edición: Adobe Premiere Pro. Configuración del proyecto. Lógica de los programas de edición no lineal, flujo de trabajo, disposición y configuración de las ventanas, etc. Ejercicio en clase.
3- Introducción y visionado de algunos fragmentos de la película "The cutting edge: the magic of movie editing". Herramientas básicas de edición: importar, edición en la ventana de secuencias, Zoom. Exportar/Render. Setear In & out. Ejercicio en clase.
4- Herramientas de edición (2da parte). Vincular y desvincular pistas. Encontrar archivos. Desplazar el cursor. Efecto de movimiento y fotogramas claves. Titulación. Continuación del ejercicio práctico de clase anterior con aplicación de titulación y efecto de movimiento. (Pauta de trabajo parcial, que podrá ser pre-entregado para clase 7 con posibilidad de devolución, y entrega definitiva será en clase 8)
5- Unidad, coherencia, ritmo. Visualización en clase de diferentes ejemplos (incluido trabajos de años anteriores del Taller de Edición); intercambio en torno a nociones de unidad, coherencia, ritmo, continuidad. Efectos de corrección de la imagen.
6- Introducción y discusión en torno a teorías y paradigmas del montaje a partir del material trabajado en clase. Pudovkin y Kuleshov: el arte del cine comienza en el montaje. Los paradigmas de Bazin y Eisenstein. Continuidad. Montaje invisible o "continuity style". Regla de los ejes. Tipos de corte. Etc. Se intercalarían conceptos con visionado de escenas para ejemplificar. Ejemplos de ediciones propias.
7- Visualización de pre-entregas e intercambio retomando conceptos discutidos en clase 5 y 6. Introducción al sonido en la edición.
8- El guión técnico como documento para las obras de ficción. Planilla de edición y organización del trabajo. Ejercicio práctico (editar escena de ficción).
9- Sonido. Regulación de volúmenes de pista y de clip, mezcladora, trabajar con diferentes micrófonos (dividir pistas stéreo). Algunas posibilidades de postproducción. Continuar con edición de escena de ficción, esta vez con énfasis en la corrección del sonido.
10- El sonido en la edición (2da parte). Trabajar con sonido fuera de campo. Elementos auditivos de lo visual y elementos visuales de lo sonoro. Coppola: Apocalipsis Now. (Pauta del trabajo final, que podrá entregarse en la última clase del curso o en período de examen)
11- La edición en el documental (parte 1). Diferencias con la ficción, métodos de organización del material. Estudios de caso. Ejercicio en clase.
12- La edición en el documental (parte 2). Diferencias con la ficción, métodos de organización del material. Estudios de caso. Continuación del ejercicio de clase anterior.
13- Visionado crítico de trabajos de estudiantes de otros años. Repaso teórico sobre montaje a partir de dicho visionado.
14- Visualización trabajos entregados + Repaso (si fuera necesario) + Evaluación del curso.

Bibliografía o filmografía básica*:

(máximo 15 entradas)

- MURCH, W. ONDAATJE, M. (2007). El arte del montaje. Ed. Plot. Madrid.
- REISZ, K. (1960): Técnica del montaje cinematográfico. Madrid: Editorial Taurus.
- BARNOUW, E. (1996). El Documental, historia y estilo. Barcelona: Gedisa.
- EISENSTEIN, S.: “Teoría y técnica cinematográficas”. Ed. Rialp S.A., Madrid, 1989..
- EISENSTEIN, Sergei, M. (1986): La forma del cine, México D.F., S.XXI.
- RABIGER, M. (1989), Dirección de documentales, Madrid, Instituto Oficial de Cine y Televisión.
- Revista En Foco, número 21. Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de los Baños.
- ARDITO, E, El montaje en el cine documental, disponible en http://www.virnayernesto.com.ar
- “The cutting edge: the magic of video editing”, de Wendy Apple (2004)

Bibliografía o filmografía recomendada (sin límite)*:

- Manual de usuario Adobe Premiere
- Final Cut User manual
- "El Padrino", de Francis Ford Coppola
- "Appocalipsis Now", de Francias Ford Coppola